

十二味生活設計

遇见日本创作大师 | ものを作る仕事——幸せな日々 |

林怡芬 著

大桥步 TRUCK 冈尾美代子 皆川明 seki yurio 村田朋泰 浅野正己 大幸久美子 Goma graf 松浦弥太郎 菊地敦己

图书在版编目 (CIP) 数据

十二味生活设计 / 林怡芬著. —北京: 文化艺术出版社,
2010.4

ISBN 978-7-5039-4298-3

I. ①十… II. ①林… III. ①设计学 IV. ①TB47

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第042298号

十二味生活设计

作 者	林怡芬
责任编辑	任肖兵
特约策划	余 慧
封面设计	弘文馆·垠 子
版式设计	弘文馆·任 翀
出版发行	文化艺术出版社
地 址	北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029
网 址	www.whyscbs.com
电子邮箱	whysbooks@263.net
电 话	(010)64813345 64813346(总编室)
(010)64813384 64813385(发行部)
经 销	新华书店
印 刷	小森印刷(北京)有限公司
版 次	2010年5月第1版
2010年5月第1次印刷
开 本	787×1092毫米 1/16
印 张	10
字 数	100千字
书 号	ISBN 978-7-5039-4298-3
定 价	36.00元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

本书由台湾大块文化出版股份有限公司授权天津华文天下图书有限公司及文化艺术出版社独家在中国大陆地区出版简体字版，发行销售地区仅限中国大陆地区，不包含香港澳门地区。

十二味生活设计

林怡芬 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

目录

自序	3
大桥步	4
TRUCK	16
冈尾美代子	30
皆川明	44
seki yurio	58
村田朋泰	70
浅野正己	82
大宰久美子	94
Goma	106
graf	118
松浦弥太郎	130
菊地敦己	142

Winchester School of Art
Park Avenue
Winchester
Hampshire
SO23 8DL

自序

“如果有机会，真想和这个人见见面，看看他的工作室，和他谈谈话。”这就是我做这本书一开始的动机。

在2005年到2008年，我在日本生活了一段时间。刚开始时以插画创作为主业，多数的时间，都是一个人面对着桌子埋头画画。在画完绘本《橄榄色屋顶公寓305室》后，觉得自己有这个机会来到日本生活，只是待在房子里画画好像有点可惜，应该和这个环境有所互动才是，在编辑韩秀玫不断来信鼓励兼施压下，我开始了生平第一次的采访写作工作。

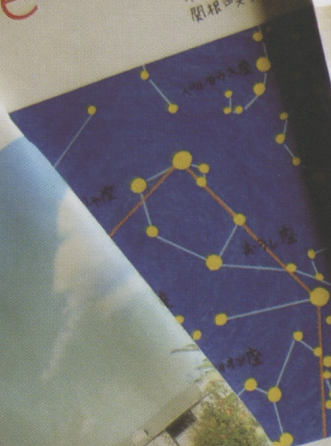
自己从事了几年创作的工作，再回到日本实地生活后，所体会到的日本与留学时代或是通过媒体、观光所观察到的有所不同。日本在生活设计上，追求本质和简朴之美，重视实用与人性的部分，从日本的自然景观与武士道精神可以了解到之间的关系，了解更多后，也更能去欣赏这个国家的美学。

这本书所介绍的，都是我自己十分喜爱的创作者。这十二组创作者的创作领域涵盖了食、衣、住、文化等各个层面。他们共同的特色都是低调地做着自己喜欢的事，不哗众取宠，不追求流行，甚至不接受主流媒体采访。但是，他们的创意与思考方向，在业界都是先驱的代表。更值得学习的是，他们的设计都不只是为了表现自己而已，如何让人类的生活更加便利，内在更加丰富，才是他们创作的原意。

有机会可以见到这十二组创作者，是我人生很大的收获，很高兴能把这些创作者的理念及对战时的感动跟大家分享。也谢谢编辑沛伦和美术编辑小花总是配合着我任性的要求，让这本书能够顺利出版。

ne

冬の夜空は
ホームスパン
関根曲美

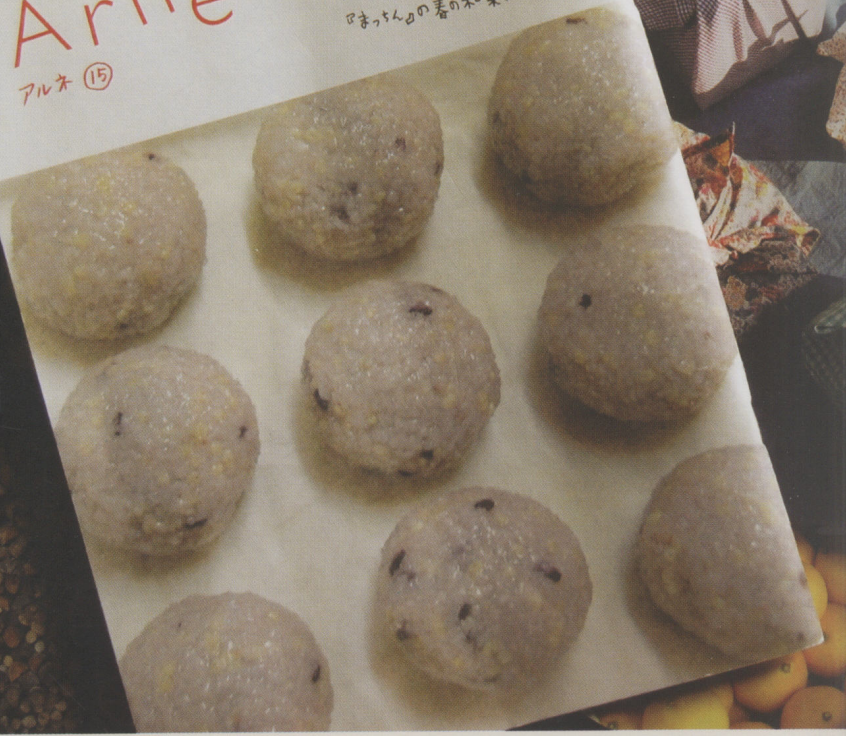

Arne
アルネ ⑬

特集 赤木智さんの家の仕事
おれいふてー
や館山 炭田 編
赤木さんへの手紙
人々への手紙

Arne
アルネ ⑮

特集 ケンロウさんの大
クロちゃんはいわい黒ラヴ
高田喜佐さんのブック革命
カフェ 『横尾』と『ヘキサゴン』
『まっちゃん』の春の知菓子

大橋歩

Ohashi Ayumi

插画家。

1940年日本三重县生。多摩美术大学油画科毕业。

1964年首屈一指的男性时尚杂志《平凡PANCHI》创刊时，她从第一期即担任封面插画绘制长达七年。活跃于杂志、书籍、广告等各领域。以日常生活为主题所创作的插画和短文，受到广泛年龄层的读者喜爱。出版超过一百本以上的书籍。

2002年，独立制作从企划、采访摄影到编辑的杂志《Arne》掀起了日本生活杂志盛行之风潮。<<http://www.iog.co.jp/>>

从插画家 到杂志创办人

1.

2002年的夏天，我在日本的书店无意间看到一本薄薄的、封面“朴素”的杂志，是刚创刊的第一号《Arne》。翻了翻前几页，是鼎鼎大名的工艺设计师“柳宗理”的专访。谁有本事采访到极少曝光的大师，甚至拍到他的家居生活呢，翻到发行页，出现的竟然是我喜爱的插画家大桥步的名字，又惊讶又开心之余，期待着一年只有四本的季刊——《Arne》，成了我生活中的乐趣之一。

2.

在遇见《Arne》之前，我所熟悉的大桥步是插画家。她为《平凡PANCHI》所绘制的封面时尚插画，在六七十年代影响了当代年轻人的服饰品味。当时，银座街头每到假日即聚集一群年轻人，模仿着她所绘制的服饰穿着风格。《平凡PANCHI》也因此成为当时年轻男性的服装圣经，她独特的画风也为插画界注入了一股新流。九十年代初，她为村上春树的书《村上收音机》所绘制的版画作品，张张精彩，在周刊杂志《anan》与村上春树连载将近一百张作品，也令读者印象深刻。另外较常见到的还有生活随笔、配上涂鸦风格的插画作品，出现在女性杂志的连载专栏。几十年来，她这一类的图文连载，已出版了一百本以上。

3.

然而，才华洋溢、活力充沛的大桥步似乎是要告诉我们，她还不仅于此。到了一般上班族的退休年龄时，她竟然办起了杂志，挑战一个从未尝试过的领域。“过六十岁后，来邀稿的工作，多半是小插图之类的工作，广告案子的话，还要跟五家公司比稿，或一家需要提出五案的要求，我想，再这样下去连自己也会变得相当无趣，于是全都把它拒绝了。”

- 1 | 大桥步专用的房间，以白色为基调，简洁明亮。
- 2 | 杂志《Arne》的制作当中。原来，《Arne》杂志看似随性的照片，是从这样多的数量中精心挑选而出的，难怪大桥步说自己在工作上是相当严格的。
- 3 | 能窥视到《Arne》的制作工作，真是小小幸福之事。

面对室外阳台宽阔的景色工作，在东京是很难得。随性的便条贴在墙上，独具味道，大师就是大师。

“接下来该做什么好玩的事呢，我一直很想纯创作，但是又觉得纯艺术作品，只有少数人才能够接触到，自己还是比较想做多数人能见到的创作，像是插画一样，可以透过印刷传达出去。由于插画家的工作和杂志有长期的合作关系，所以我也和编辑变成了好友，对他们的工作内容也相当感兴趣，自己就想应该也可以做做看吧！这就是我做杂志的开始。”

大桥步养了一只十岁多的黑色拉不拉多犬，这是她的朋友手做的布偶。

书柜上满满都是书，最上层摆放的雕塑作品，是大桥步的先生创作的。

別冊
Arne

柳宗理デザイン
キッチン道具と
食器等
大橋歩

《Arne》的别册。介绍柳宗理所设计的厨具和食器，还有她身边爱用柳宗理用具的朋友们。

杂志《Arne》

《Arne》刚创刊时，设定为一本四十页一期两千份的杂志，页数薄到大桥步都对读者感到过意不去，但在可负担的印刷成本上，也无法再增加页数。想不到每个月以倍数成长，尤其村上春树与吉本芭娜娜专访的几期，销售更是突然标高，目前销售数量与创刊时相比，已经成长十倍以上。但大桥步说：“我不去在意营销数量的事，因为这样想的话就不再有趣了，终究《Arne》是一本个人志。”

另外有个小插曲是，在制作创刊号时，大桥步抱着创刊号一定要介绍柳宗理专访这样的决心，多次与柳宗理事务所联络，但提出草稿后依旧没有得到首肯。她告诉自己不能这样就退缩了，辗转经由柳宗理的夫人向柳宗理说明此事后，才在第一期顺利刊出柳宗理专访，也大大地满足了身为读者的我们。“刚开始一个人去采访时有许多困难之处，常常手忙脚乱的，因为要见自己想见的人，更是格外紧张。还有不太熟悉相机，经常照出模糊的相片。不过能采访自己想见的人，是个开心的工作。”

- 上 | 不哗众取宠、简单生活的大桥步，介绍的都是真正好物。
- 中 | 每一期都有她的生活散文，这是介绍点心时间的图文。
- 下 | 左边是她工作室的桌椅，右边是她家的餐桌椅，都是耐看又耐用的。

拥有好品味的大桥步，经常介绍藏身巷内非主流的店。这也在对这群文化系、喜欢与众不同的读者的癖好。

青春时期的启蒙

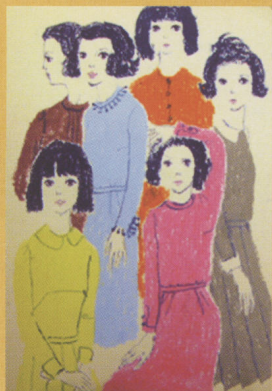
大桥步生长在三重县乡下的和果子店，出生不久父母就离婚了。由外祖父母扶养她至中学二年级时，母亲才接她一起住。大桥步有个叔父当时在经营四日市文化服装学院，母亲在那个学校里教裁缝。对服装和美术感兴趣的她，当时已经开始在画室学画。那时候在书店里看见中原淳一〔注〕创办的女性杂志《junior soleil》中，介绍了许多有关生活、服装的都会信息，深深吸引了她。大桥步说：“如果没有遇见中原纯一的杂志，现在的我应该就不是走插画这条路了。”

高中毕业后，经过一次美术大学考试落选，第二年进入了多摩美术大学油画科，由于在乡下信息较少，单纯地认为，喜欢画画应该就是去油画科，进入学校后才知道自己比较感兴趣的应该是图案设计科（现在的视觉传达科）。因为那时也没有转系的制度，于是自己在学校里也是满混的，并不是个用功的学生。后来，找几位志同道合的同学组成了“服装研究会”，反而花了很多时间在那里，常常熬夜只是为了要缝制明天要穿的裙子，或把想要的衣服画出来寄给母亲，请母亲帮忙做。

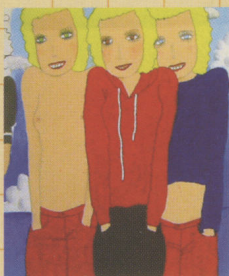
要毕业时，很犹豫自己未来不知要做什么，研究会中当过男性杂志模特儿的同学，介绍她到杂志社面试，想不到对方马上采用了她的作品，发表在即将创刊的男性服装杂志《平凡PANCHI》的封面。因此，在1964年，插画家大桥步迈出她的第一步。

〔注〕

中原纯一（1913—1983），画家、插画家、服装设计师、杂志编辑。创办女性杂志《soleil》、少女杂志《junior soleil》和《向日葵》杂志，对日本文化界影响很深的一位艺术创作者。

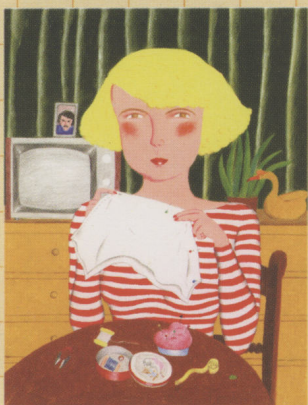
1.

转型 的过程

《平凡PANCHI》连载了七年后，接着与服装品牌《PINK HOUSE》也合作了十年，这样长久的合作关系，却都是大桥步自己请辞的。“因为当我太熟悉作画的要领，并且随笔就能画出时，表示自己的状态正在走下坡了，太顺遂的心情之下作画，是不会产生好作品的。”

2.

随着小孩的诞生，大桥步的作品也转型了，加上日本刚好也到了“NEW FAMILY时代”〔注〕，这时候的她开始画一些家庭温馨风格的可爱动物和儿童画。也定期写作和出版自己的书，她的文字带有亲和力且易读，像是一个好友与读者对话一般。“因为我只是一个素人，跟一般专业的文字工作者不一样，无法修饰自己的文字，所以也只能白话的写出来。”在那个文字还是规规矩矩的时代，大桥步的文字作品，反而成为一种创新，第一本书就卖了十万本。到如今出版过一百本以上的短文作品了。

3.

〔注〕

“NEW FAMILY时代”：

战前的农耕社会时代，家庭模式为夫妻都从事农耕工作，而到1970年后的产业时代，日本家族形态改为男主外，女主内的生活方式，此时新的生活模式即称为“NEW FAMILY时代”。

4.

1 | 为《平凡PANCHI》所绘制的女性插画。
2、3 | 为服装品牌PINK HOUSE所绘制的广告插画。
4 | 杂志文章的插画作品。

历年来的《平凡PANCHI》封面。（图片来自《大桥步表纸集》）

给 年轻人的建议

“在我所认识的人里头，活跃于自己领域的人，他们都对自己的工作抱着相当的热情，所以才能持续到现在。并不是为了金钱，也不是为了过好生活而工作的，而是为了能持续这份自己喜欢的工作所以才努力。就像画画对我一样，只要拿起笔和纸来涂涂画画的，我就感到十分的快乐。”

“接下来的事我也不知道，只是日本现在已趋于稳定保守，不像当年我出道的那个时代。当时，昨天的事情在今天看起来都是旧的，创意人的工作在那时候相当地有趣，大家每天都充满活力在做事。但是我想，台湾跟日本不同，台湾还在成长，还有很多的机会，可以去挑战旧的体制，就像我经历的时代一样，而且台湾现在正面临转型，从代工转型到创意领导的时代，更有机会去找寻下一步该怎么走，我想这是很好的机会。”